MÚSICA ANTIGUA

1.- Hasta el siglo V la música tuvo un carácter ritual y conservador , a partir de acá comienza lo que Platón y Plutarco llamaron " la decadencia de la música".
Se pasa a un nuevo tipo de composición donde predominaba la melodía sobre el ritmo. Poseía además ritmos variados, contrastes, cromatismos, modulaciones y todo un coro ejecutando el "Nomos".
La teoría de la música: La palabra música designaba toda actividad y arte que quedaba bajo su protección, sin embargo, el término pronto se redujo al arte de los sonidos.
La música abarcaba tanto la teoría como la práctica (al igual que las demás artes) y .
tenía tres significados diferentes:
Ciencia de los sonidos y del ritmo, o sea, la teoría de la música.
Designaba la maestría en el arte de cantar o tocar los instrumentos.
La voz "música" denominaba, en su sentido primitivo, que iba desapareciendo, toda obra artística en su sentido mas vasto, incluídas la pintura y la poesía.

Los antiguos tenían muchos conocimientos acerca de la música e incluían en ellos sus fundamentos matemáticos y ópticos, así como la teoría de la danza y en parte también de la poesía.
A principios del Helenismo, tres siglos antes de Cristo, la ciencia de la música abarcaba diversos elementos:
La ciencia de la música se dividía en teórica y práctica. La parte teórica abarcaba las bases científicas y su aplicación técnica, y dichas bases eran en parte aritméticas y en parte físicas. Su aplicación contenía la armonía, la rítmica y la métrica.
La parte práctica se dividía en educativa y productiva. La sección productiva, que era la de mayor importancia y la más desarrollada, era subdividida en dos partes: composición y ejecución . La composición, a su vez, se dividía en la parte musical, en el sentido moderno de la palabra, la parte de la danza, y finalmente poética.
De manera semejante se dividía también la ejecución : ejecución con instrumentos, con la

voz humana y con los movimientos del cuerpo, como en el caso del actor o danzante.

2.- Bizancio fué sede del gobierno mas poderoso de Europa y centro de una cultura y una estética florecientes que reunían elementos Helénicos y orientales. Heredó de Grecia toda su tradición artística: proporción anatómica correcta, naturalismo, dinamismo, telas plegadas, temas bucólicos, entre otros.
El arte, y en general las ideas estéticas de bizancio, nacieron de la combinación del arte grecorromano con el árabe y adquirieron su gran desarrollo en tiempos de Justiniano.
Los fundamentos culturales del imperio bizantino serán básicamente el derecho y la administración romana, el idioma y la civilización griega , las creencias y las constumbres cristianas.
En sus primeros momentos el arte Bizantino se consideró como el conservador natural en los países del Mediterráneo oriental del imperio romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Los períodos del arte bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia política.

Desde comienzos del siglo V se va creando un lenguaje formal artístico propio y diferenciado del que se mantiene en el Imperio de Occidente. Más tarde, en la época de Justiniano (527-565) se inicia la primera etapa específicamente bizantina: es la Primera Edad de Oro que comprende los siglos VI y VII, es la etapa de formación del arte bizantino en sus aspectos formales básicos.

Después del período de la lucha de los iconoclastas, aunque pobre en monumentos, comienza, en torno al año 850, el arte bizantino medio o Segunda Edad de Oro que perdura hasta el año 1204, cuando Constantinopla es conquistada por los cruzados; en esta época esencialmente se consolidan los aspectos formales y espirituales del arte bizantino; es la verdadera etapa creadora y definidora de la estética bizantina.

Después del dominio latino, con la dinastía de los Paleólogos, se da paso a la Tercera Edad de Oro que se centra en el siglo XIV y que finaliza con la toma de Constantinopla

en el año 1453. Después, el arte bizantino florece en los países eslavos, Rusia y sureste de Europa, transmitiéndose hasta nuestros días a través del Monte Athos.

3.- San Agustín:

Retoma conceptos estéticos de la Grecia antigua llevándolos a los principios que tenía el cristianismo. Trabajó los conceptos Pitagóricos y la retórica.

En su tratado sobre la música escribe varias tesis donde expresa claramente sus ideas estéticas:

“Objetividad de la belleza” : Belleza como cualidad objetiva de las cosas. El hombre actúa como espectador de la belleza, mas no como su creador.

Belleza de la medida y el número: Las cosas son bellas cuándo hay armonía entre ellas. La armonía es la adecuada proporción de las partes ó la relación de las partes de líneas y sonidos. La medida y el número garantizan la unidad de las cosas.

La belleza solo se percibe por los ojos y por los oídos.

La razón gusta de lo hermoso, lo hermoso de la forma, la forma de la proporción y la proporción del número.

La cosas bellas se utilizan para hacer el bien.

La moderación (modus), la forma (especie) y el órden (ordo) rigen la estética medieval.

4.- La doctrina del Ethos trata de las cualidades y efectos morales de la música. La música era vista como una fuerza que afectaba al universo, atribuyéndose así, milagros a los músicos legendarios de la mitología.

Científicamente, se analizaron los efectos que producía la música sobre la voluntad del hombre, su carácter y su conducta. La música representaba pasiones y estados del alma, e influía positiva o negativamente en los actos del hombre.

La doctrina griega del Ethos se fundaba en la convicción de que la música afectaba y alteraba el carácter de muchas maneras. Un tipo de música era la que tendía hacia la calma (culto a Apolo), y otra la que producía excitación y entusiasmo (culto a Dionisio).

5.- La música era muy importante a nivel social y ético filosófico en la Grecia antigua; se consideraba entre las mas elevadas manifestaciones del sentimiento y del pensamiento humanos.

La música participaba en todas las actividades sociales y ocupaba un lugar destacado en la educación moral y estética de las clases privilegiadas . Con la música se homenajeaba a los dioses; se utilizaba en ceremonias fúnebres, para consultar el oráculo, en la guerra y en ocasiones significativas para el estado.

La música influía en el ánimo de los hombres y en la armonía social.

"Mientras vivas vive alegre, no te preocupes demasiado, no trabajes mucho porque la extension de la vida es corta y la muerte te alcanzará pronto"; esta canción recoge la filosofía dominante de la época.

6.- Liturgia Mozárabe: Se dió entre los siglos IV y IX, y hasta el siglo XV en algunas provincias españolas.

El rito Mozárabe tenía una fuerte infiltración de elementos romanos. Lo poco que se conoce de los orígenes de los cantos hispánicos sugiere que se dieron en las ciudades de Zaragoza, Toledo y Sevilla.

- Liturgia Ambrosiana: Conserva la estructura de las liturgias antiguas. Llega a Europa por Don Ambrosio. Tiene alta influencia del ritual Bizantino, Romano y de la Sinagoga. Se utilizaba el canto silábico.

Partes de la liturgia: Ingresa, psalmellus, haleluya, offertorium, confractorium, transitorium.

- Liturgia Galicana: Se caracterizaba por ser muy independiente, exclusiva y por mostrar claras tendencias hacia el esplendor y el ceremonial.

Floreció en el reino de los francos y duró hasta los últimos años del siglo VIII . Originó cambios importantes en el rito romano.

La liturgia galicana desapareció antes de que el desarrollo de una notación musical pudiera grabar y conservar su música.